

关于普通高等学校音乐教育的思考

——“审美与认知”应相辅相成

郭育宁

作为一名在读的音乐教育研究生,很荣幸地学习了07年全国普通高等学校音乐学(音乐教育)教学工作会议的报告,通过王耀华、王国安等专家们对高等学校音乐教育中存在的问题以及未来该如何发展所进行的深入浅出的分析,受益匪浅!“审美体验与文化认知”的主次、矛盾将是影响包括课程设置、课程目标、课程内容与教学、课程评价、学分分配等一切问题的主要因素。

作为一名声乐教育专业研究生,首先从自己专业入手,谈一下对现在普通高等学校声乐教育教学的看法。

就声乐教学来看,《声乐》是普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业根据培养音乐教育工作者的需要而设置的专业必修课程,直接与基础音乐教育中的歌唱教学相联系,是培养学生从事音乐教育工作基本能力的一门主干课。它融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体,对发展学生音乐才能、提高音乐表现力具有重要作用。

审美与认知并不是与生俱来的,如何培养?

明确目标、把握方向。从学生的实际情况出发,要充分考虑到刚从高中走进大学的学生的理论基础、专业技能水平,结合课程基本内容因材施教。首先,在平时的教学中,要给予正确的听觉概念,这一点是至关重要的,学生能否正确地判断出自己发出的声音正确还是错误,美还是不美关键在于从最初就要给他们一副鉴别“乐音”的耳朵。我也见过很多学生,自己埋头苦练但是每次回课还是得不到老师的认可,原因何在?就是因为学生没有理解老师要求的,想得到的音响到底是什么,什么才是正确的、美的。结果造成一个恶性循环——越用功练习,离老师的要求越远,声音越不美。

其次,众所周知,声乐是音乐与语言的艺术,所以正确理解歌唱与语言的关系,运用普通话和必要的其他语言进行歌唱就显得格外重要了。我国自古就有“字正腔圆”,《唱论》中对此也有精辟的见解:“字真、句笃、依腔、贴调”,等等。可见咬字、吐字和发声一样,在声乐教学中有着相当的地位。演唱一首作品首先要通读歌词,吃透作品阐述的意思,那么咬准每个字音是最首要的了。我认为,正是因为老师的妥协,学生的无所谓心态导致原本通过努力可以得到纠正的吐字、发音问题长期存在,甚至影响了声乐教学和学习!“语言”是声乐艺术中多么不可忽视的一个“美”的环节,要让学生们充分理解:不论是普通话的演唱还是带有浓郁风格的地方民歌,甚至于异国语言的作品,都是要遵循“字正腔圆”的。不仅如此,通过对歌词的理解、体会,会在一定程度上提高学生文学方面的修养。

再次,王国安老师提出,声乐和钢琴教学万万不可孤立,要联合,要互相渗透。就声乐而言更是如此,“歌唱”之所以为歌、唱,没有伴奏的演唱称不上歌唱,更称不上声乐艺术。国际上但凡享有名望的声乐大师,对钢琴伴奏都是相当挑剔的。科雷利曾经在他的某次个人音乐会上因为钢琴伴奏擅自

改动了一个节奏型而拒绝演唱这个作品,卡拉斯也一度因为一个和弦被更改导致演唱发挥失常,等等诸如此类的例子。当然,在对钢琴伴奏的理解与鉴赏过程中,对学生的综合素质要求很高,钢琴基础要扎实,乐理知识、键盘和声等方面也是不可或缺的!

通过声乐教育延伸至整个音乐艺术教育发展来看,高校的音乐教育也应继承这个观点,即:“学会感受”、“培养审美”。

从整个艺术教育的发展上看来,“审美教育”早就受到业内人士关注了。但是今天,它将以一个新的姿态展示予教育界,以一个新的角度来审视音乐教育。

1. 审美教育对感知音乐的作用。就一般人而言,其感受音乐的能力要远远超过创造和再现音乐的能力。因为没有专门学习过作曲的人,创作不出声部众多,布局严谨、优美动听的乐曲;没有接受过演奏演唱训练的人,难以演奏演唱出技巧性很强的乐曲。但是,只要稍加指点,一般的人对他们所不能创作不能演唱演奏的音乐都能有不同层次的领悟。所以,不论是专业音乐人还是非专业的音乐爱好者,音乐鉴赏都是其在生活中拥有音乐,参与音乐的主要方式。

同时音乐鉴赏也是进行音乐教育的一种重要手段,音乐鉴赏可以使受教育者有机会接触更多的音乐作品,扩大其音乐眼界,在培养人的健康向上的音乐审美情感、提高人的音乐审美能力,促进人的全面和谐发展方面具有很重要的作用。

2. 审美教育有助于音乐知识技能的发展。在以往的音乐教学中对音乐知识,技能的教学无疑被放在了首位,但随着“审美教育”观念的深入,新教学指导纲要的确定,在“音乐教育应以音乐审美为核心”的大环境下,音乐鉴赏被提到了一个新高度,我们不得不对其重新审视。

的确,审美教育不但对培养受教育者感受音乐,鉴赏音乐的能力起着重要的作用,还能够使受教育者的音高感、节奏感等音乐素养在音乐作品的欣赏中得到提高;使所学的音乐演唱、演奏技能和音乐知识得到具体的音乐音响的提示和印证,从而有助于音乐技能的学习和发展。而欣赏音乐时,我们是在学生音乐美的享受中从整体上去感受和体验音乐,有意识或无意识地去听辨人声的种类,音乐的织体,乐器的音色、种类,音乐主题旋律的线条、调性,乐曲的体裁、结构、情感表现,有助于从整体上提高受教育者的音乐听觉能力;音乐中千变万化的节奏,以及在欣赏音乐时受教育者随着音乐节奏的律动,都强化了受教育者的音乐节奏感和驾驭能力;并从中获得的对于音高感和调式感的直觉感受;以及通过对所欣赏音乐作品主题的哼唱,也非常有利于学生识谱水平的提高。音乐欣赏还是音乐演奏、演唱技能学习的重要辅助手段,通过对音乐的欣赏,为受教育者演奏、演唱技能的学习提供了可供参照、模仿的范本,通过对优秀演唱演奏的听赏、模仿,发现自己的不足进而找到努力方向。

鉴赏音乐是人们对音乐作品进行审美再创造,从中获得艺术审美愉悦的过程。是一种个性创造性活动,因此具有较强的审美教育能力,特别能培养学生的创造性、自主性、想象能力等良好的个性品质。

音乐不是简单的表现音程、音阶,而是要表现出音乐的内在涵义。贝多芬说过:“音乐不在谱子上,而在谱子之间。”因此,新教学课程纲要要求:在音乐课堂教学中,不能让学生们的歌唱与欣赏被机械地束缚在音符上,而是要启发他们根据音乐的各种要素展开丰富而又合理的想象,理解并表现作曲家的创作意图。

所以,很多经验丰富、资历深厚的音乐老教师都很注重音乐欣赏教学。音乐教育家刘德昌将自己的教学经验归纳为一个程序:欣赏——模仿——创造表现——欣赏。他认为,无论什么人音乐的入门都是从对音乐的聆听开始的。音乐特级教师孙宝清在谈到音乐欣赏教学时也指出:“学生对音乐的学习,认识只能凭借音乐音响这个客体,在对它的欣赏中

进行和实现的。欣赏既是学生学习音乐的起点,又是学生学习音乐的动力和重要手段。欣赏在音乐课各种课程形式中占有重要的位置,也是音乐教学活动的出发点和归宿,更是音乐教育的终极目标。”

普通高校音乐学(教师教育)本科教学,本身就是一个具有整体性、综合性的教学体系,目标是培养德智体美全面发展,掌握音乐教育基础理论、基础知识、基本技能,具有创新精神、实践能力和一定教育教学研究能力的高素质的音乐教育工作者。这就要求学生既有扎实的专业功底,又具有适用与教学的音乐艺术的综合修养。所以,在培养过程中《新教学指导纲要》更多的要求在学习专业技巧、理论知识的基础上,加强对音乐的感受、艺术的审美能力,综合地对待每一门专业课,学会融会贯通,从而使“认知与审美”相辅相成。

作者单位:厦门大学艺术学院音乐系 06 级研究生

(上接第 111 页)

立、与商家的洽谈和资料的收集等,重点为资料、信息的分析整理及围绕课题展开的社会项目的确立。项目习作的考察、定位和开展,能为学生提供一个广阔的空间设计实践的可能性和操作性,展现了艺术设计专业的实践性和实用性特征。二是,转入设计机房。随着设计构思的不断深入,通过筛选与论证确立可行性方案,电脑的辅助设计为构思的表达提供了新的手段和角度,也是学生利用新技术将蓝图转化为现实的一步,对学生电脑操作技能提出了要求,课堂应该转入设计机房,教师进行直观的教学辅导,学生将作品通过电脑制作转为设计正稿。

3. 设计陈述,转变教师和学生角色,提高学生的设计表达能力。设计实践中,设计作品是否能于实施,除了作品高超的设计水平和突出效果外,设计人对其作品的全面陈述和分析也是必不可少的,乃至起到关键性的作用。设计陈述运用于设计专业课堂中,就是学生对自己的课堂习作的选题意义和目的、考察内容及其分析、设计定位和创意、设计手法和设计过程、设计特色和设计价值等方面向老师和全班同学进行全面的

陈述。其目的是通过陈述训练,尽可能的提高学生的设计表达能力,巩固学生的专业理论知识,提高专业素养,让学生不仅能设计作品,而且也善于设计表达。课堂中,这时候的教师和同学们的角色就转换成了设计陈述者的客户和评价者,对其作品共同进行评价;同时也为全班同学提供了一个很好的洽谈和交流的机会,相互学习,互勉共进。这种因实践模拟内容的导入使设计课堂也就变得生动而丰富起来。在有了实践载体后,设计的陈述起到了思维碰撞、思路启迪和艺术升华的作用。

在教育面向社会的今天,为社会培养具有较强专业素质的实用型人才是艺术设计的根本目标。以课堂讲授为指南针,以实践教学为主干,非艺术院校艺术设计专业课堂教学,应充分理解设计的实践性特点和市场的人才需求,灵活运用学校和市场资源,优化课堂,合理设置习作,将课堂实施于项目实践,设置合理的课堂转移和加强实践性课堂教学来实现专业人才的培养目标。

作者单位:湖南吉首大学美术学院

《高教探索》征订

《高教探索》是一份开展高等教育研究和反映高等教育改革与发展成果的综合性和学术性期刊,由广东省教育厅主管,广东省高等教育学会主办。该刊贯彻“百花齐放,百家争鸣”的方针,坚持科学性、专业性、理论性和前沿性,力求学术高品质,受到了高等教育学界和读者的好评。

《高教探索》分别在 1992 年、1995 年、2000 年、2004 年被评为全国中文核心期刊。2006 年,该刊入选为 CSSCI 来源期刊。

《高教探索》设有高等教育理论研究、教育管理、课程与教学、比较教育、学位与研究生教育、教师与学生、各类教育、人文与德育、博士论坛等栏目。

订阅办法:

订户可到全国各地邮局订阅,邮发代号:46-297;

订户也可将订刊费寄至:广东省广州市小北路 155 号《高教探索》编辑部,邮编:510045;

订户还可将订费从银行汇至:中国工商银行广州市北京路支行,帐号:3602000909001877442,户名:广东教育杂志社。

请务必注明“订《高教探索》书款”字样。该刊每本定价 14 元,全年订费 84 元(含邮费)。

联系电话:(020) 83566017 83543180